Jacobo Durán-Loriga

Música para ensemble

Grupo Modus Novus

Santiago Serrate, director
Ananda Sukarlan, piano
Susana Cermeño, arpa

jacobo durán-loriga

1	**Petit ensemble bleu** 1987, rev. 2000 orquesta de cámara	[12:21]
2	**Petit ensemble jaune** 1987, rev. 2008 arpa y orquesta de cámara	[7:21]
	Antoianças 2004 conjunto instrumental	[16:50]
3	I [6:00]	
4	II [5:01]	
5	III [5:49]	
6	**La isla perdida** 1990, rev. 1999 **(homenaje a albéniz)** piano y conjunto instrumental	[16:01]
7	**Kammerkoncert** 1983 orquesta de cámara y banda magnética	[15:10]

DURÁN-LORIGA, UN COMPOSITOR EN SU MADUREZ

Entre horas

Hay cosas que son costosísimas de alcanzar, cosas a las que no cabe llegar sino a costa de un gran esfuerzo, como, por ejemplo, componer, estrenar y lograr general reconocimiento por tal labor creativa. Otras cosas, en cambio, si los designios de la Providencia no han dispuesto lo contrario, se consiguen sin haber hecho nada especial por ello, se alcanzan sin esfuerzo, sin más que dejando pasar el tiempo, como, por ejemplo, cumplir cincuenta años de edad. Jacobo Durán-Loriga lo consiguió en 2008 y, con tan gozoso motivo, el hoy extinto CDMC [Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, dependiente del INAEM, Ministerio de Cultura] organizó un concierto-homenaje cuyo excelente resultado musical adquiere ahora una proyección muy merecida con la edición de este CD.

Formado en el Conservatorio de Madrid y una vez despertada su vocación creativa, Jacobo Durán-Loriga recibió clases, consejos y, en definitiva, notable influencia de Carmelo Bernaola y Luis de Pablo. Amplió luego estudios, especialmente de Composición Electroacústica, en la Musikhochschule de Colonia. Su dedicación a la música ha sido variada, plural: incorporado al grupo Atrium Musicae, practicó un tiempo la interpretación de música antigua; ha enseñado Composición y Estética musical en el Conservatorio de Albacete; ha dictado conferencias y cursos; fue impulsor y miembro fundador del Grupo del Bierzo; trabajó en la formación del Proyecto Gerhard y ha estado igualmente asociado al Proyecto Guerrero –denominación con la que, a partir de un momento dado, continuó su labor aquel conjunto instrumental–; forma parte activa de la Editorial Pygmalion y de la Fundación Sax Ensemble… y, en fin, entre tantas otras cosas, durante unos años no lejanos Jacobo Durán-Loriga desarrolló actividad divulgadora de la música desde los micrófonos de Radio Clásica, de RNE.

Pero Durán-Loriga es, ante todo, compositor. Un compositor encargado por prestigiosas entidades oficiales españolas y extranjeras, estrenado en importantes foros nacionales e internacionales de irradiación de la música contemporánea, interpretado por solistas, conjuntos y orquestas del mayor prestigio… Por eso pienso que el mejor modo de terminar esta introducción es exponer sus principales méritos, que no son otros que sus obras. Helas aquí, sucintamente relacionadas por orden cronológico:

1983
Hijo de la sombra, para coro mixto. Texto de Miguel Hernández
Kammerkonzert, para orquesta de cámara y banda magnética
Dos piezas para diez instrumentistas, para conjunto instrumental

1984
Disforia, electroacústica
Entropía, electroacústica
Toccata para piano y orquesta de cámara

1985
Contrafacta, electroacústica
Viento saltando, para doble coro. Texto de Jorge Guillén
Trío In Memoriam E. Sempere, para clarinete, viola y violonchelo
Clamor, para soprano, mezzo y conjunto instrumental. Texto de Jorge Guillén

1986
Greffé, para oboe y conjunto instrumental
Spa, para orquesta
Tata mía, música cinematográfica
Suite de Tata mía, música radiofónica

1987
Petit ensemble bleu para orquesta de cámara
Les Djinns, electroacústica
Petit ensemble jaune, para arpa y orquesta de cámara

1988
De sol a sol, para orquesta
Libro de las constelaciones, para conjunto instrumental
Per a Jep, para flauta

1989
Tropos, para flauta, clarinete, violonchelo y piano
La isla perdida, para piano y conjunto instrumental

1991/1992
Timón de Atenas, ópera. Libreto de Luis Carandell

1993
Cántico de Mallick, para recitador, coro y orquesta

1995
Obstinato galopante, para piano

1998
Ocaso boreal, para orquesta
Niña arranca las rosas, para voz. Texto de Luis Alberto de Cuenca
Marsias y Apolo, para clarinete piccolo, guitarra y conjunto instrumental

1999
Diferencias para timbales
Sereno, para piano
Estival, para marimba y cuarteto de saxos

2000
Coralino, para cuarteto de saxos, piano y percusión
Cuarteto de cuerda

2001
Girándula, para cuarteto de corni di bassetto
Invención para Ananda, para piano
Tres piezas para piano
Otoñal, para grupo de percusión

2002
Arioso, para clarinete y piano
Fantango, para piano

2003
Superficie quebrada, para cuarteto de saxos, piano y percusión
Avatares, para dos clarinetes

2004
Wu Shing, para quinteto de viento
Antoianças, para conjunto instrumental

2007
El contestador, para voz y piano
Baile estelar de Cástor, para flauta, oboe y clarinete
Ba Kua (8 trigramas), para conjunto instrumental

2008
El tranvía, para voz y piano
¡Un trilobite!, para clarinete bajo
Recuerdo de Ramón Barce, para piano

2009
Albéniz Revisited, para piano
Bisbigliando, para flauta, violonchelo y arpa
El Corpus deconstruido, para piano
Variaciones Rococó, para conjunto instrumental

2010
Las cuitas de Job, electroacústica
Zhuangzi lo dijo así, para orquesta

2011
Cuarteto num. 2, para cuarteto de cuerda
Bennu, para orquesta

LAS OBRAS DE ESTE CD

Petit ensemble bleu

Esta composición nació como encargo del CDMC para la tercera edición del Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, y en su seno la estrenó el Ensemble Alternance, bajo la dirección de Luca Pfaff, el 16 de septiembre de 1987. La plantilla comprende: dos flautas, oboe, clarinete, fagot; trompa, trompeta, trombón; percusión; cuatro violines, tres violas, dos violonchelos y contrabajo. El compositor revisó la partitura en 2000, con vistas a la interpretación que de ella haría en Madrid el Klangforum Wien, dirigido por Sylvain Cambreling, el 10 de febrero de 2001.

Leamos al propio Durán-Loriga: *Petit ensemble bleu* es obra "dedicada al musicólogo Harry Halbreich y a su compañera, la escritora Elisabeth Buzzard, amigos míos, y entonces vecinos en Bruselas. Fue en compañía de éstos, en un jardín, ante las primeras flores azules de la perezosa primavera belga, como surgió

espontáneamente un título adecuado para la obra que me traía entre manos, y que, de no haber sido así, corría el grave riesgo de llamarse Concierto de cámara nº 2, o algo parecido (...). Escribí muy rápido para lo que son mis usos, y con una claridad mental excepcional. Tanto es así, que, tras pocas páginas de borrador a lápiz, empecé a copiar en limpio, y una vez copiado seguí componiendo directamente a tinta hasta el final. El resultado es una obra que encuentro muy fresca, con la fluidez del impromptu. Es virtuosística por la velocidad y audaz por las tesituras arriesgadas. Formalmente empleo un esquema de rondó variado, que he utilizado luego con cierta frecuencia. Me interesa por su flexibilidad, por ser a la vez una forma cíclica y una forma orgánica; por hacer compatibles repetición y evolución. Empleo una afinación inusual en las violas y los violonchelos: su segunda cuerda en vez de en Re está en Mi. Con ello consigo tener cuerdas en Mi, altura privilegiada y eje de la obra, en todos los arcos, lo que hace posibles unas texturas de armónicos inauditas por las distancias de octava. Este intervalo, tabú entonces de la música contemporánea, está muy presente en la partitura. Su recuperación era para mí urgente".

Comentando el comentario, diré que el título de Concierto de cámara nº 2 tampoco hubiera estado mal, pues la obra se inscribe con naturalidad en la estela del *Kammerkonzert* que figura en este mismo CD.

En este *Petit ensemble bleu* atrae la escritura, siempre con alicientes tímbricos, y con ese tratamiento instrumental que –como subrayo en el comentario del susodicho *Kammerkonzert*– hace de cada atril un solista con protagonismo en algún compás. Por lo demás, el flujo sonoro está basado en continuos contrastes: notas largas frente a breves; figuraciones casi estáticas frente a giros nerviosos; lechos sonoros frente a melodías –espléndido el tema que cantan oboe y clarinete en los compases 69-73–; pasajes claros frente a otros de considerable densidad… En varios momentos las incorporaciones escalonadas –en canon– de los instrumentos hacia el tutti, o bien el proceso inverso, desde el tutti al silencio, se traducen en movilidad y hasta en sensación espacial.

Petit ensemble jaune

En 1987, terminando su período centroeuropeo con bases principales en Bruselas y Colonia, Jacobo Durán-Loriga escribió dos obras que no pasarían a su catálogo, más una pieza electroacústica titulada *Les Djinns* y dos obras instrumentales: los *Petit ensemble bleu* y *Petit ensemble jaune*, que figuran en este disco. El *jaune* [*amarillo*] lo compuso a petición de la Joven Orquesta de la Comunidad Europea [ECYO], conjunto formado por destacados músicos jóvenes de todos los países de la Comunidad Europea, incluida España, que se había adherido oficialmente el año anterior. El encargo, que fue múltiple, consistió en hacer grupos distintos de la orquesta para que cada compositor escribiera para un determinado conjunto. Correspondió a Durán-Loriga un grupo básicamente de cuerdas al que podía añadir alguna percusión y un solista. El tiempo apremiaba y el compositor vio la conveniencia de tomar una obra compuesta poco antes y no estrenada –una *Toccata*, de 1984– y adaptarla a las nuevas exigencias instrumentales. Aquella *Toccata* había sido ideada para piano solista y tres pequeños grupos instrumentales –uno de cuerdas, otro de maderas y otro de metales–, con un percusionista cada uno de ellos. La ECYO ponía a su disposición cuerdas y percusiones, no vientos, ni tampoco piano solista, pero sí era posible sustituir éste por un arpa. Así, *Petit ensemble jaune* se compuso para arpa solista, once instrumentos de cuerda –seis violines, dos violas, dos violonchelos y contrabajo– repartidos en tres pequeños grupos y cada uno de ellos con un percusionista. La obra se estrenó en la Alte Oper de Fráncfort, interpretada por miembros de la ECYO dirigidos por Alexander Pavlovic. Es de notar que, ante la extrema dificultad de la parte solista –por la gran acumulación de notas en determinados pasajes–, dicha parte no fue ejecutada por uno, sino por dos solistas de arpa, que se repartieron el trabajo…

De cara al concierto, cuya grabación se recoge aquí, concierto que supuso la presentación en España de *Petit ensemble jaune*, Jacobo Durán-Loriga, mientras esperaba en vano a que Superman estudiara arpa, revisó la partitura para hacerla ejecutable por un arpista "simplemente" buenísimo, para lo cual, con la inmejorable asesoría de Susana Cermeño, ha adelgazado los pasajes más cuajados de notas, mediante supresión de unas y el paso de otras a los papeles de los instrumentistas de arco. Así pues, la interpretación recogida en el presente CD fue la del estreno en España de la obra y la del estreno absoluto de su versión definitiva.

Como influencia de quien fue uno de sus principales maestros, Carmelo Bernaola, el compositor madrileño hace que el material manejado por cada subgrupo del grupo derive de un "núcleo", en este caso un acorde básico, distinto para cada uno de los tres. Este carácter acórdico de la escritura se traduce en un cierto estatismo, lo cual, unido al trabajo tímbrico y a la voluntad de espacialización sonora que procura la escisión en tres del conjunto instrumental, repercute en cierta vecindad del resultado sonoro con la música electroacústica. Durán-Loriga, en efecto, reconoce que, aunque practique poco la música electroacústica, el pensamiento electroacústico subyace en parte de sus obras instrumentales.

Antoianças

Obra dedicada a Xavier Güell, es un Noneto escrito para flauta(/-s), oboe, clarinete(/-s), dos percusiones, piano, viola, violonchelo y contrabajo. La composición se llevó a cabo a lo largo de 2004, por encargo del dedicatario y con destino al Proyecto Guerrero. Durán-Loriga me precisa más: "No sólo para el Proyecto Guerrero, sino para cada uno de sus instrumentistas", pues, en efecto, al escribir cada

parte instrumental tuvo en mente al músico que iba a interpretarla en el estreno. Se produjo éste el 7 de abril de 2005, en la sala de cámara del Auditorio Nacional, en un concierto del ciclo "Música de Hoy" promovido y programado por Güell y, naturalmente, en versión del Proyecto Guerrero, en aquella ocasión dirigido por Fabián Panisello.

El título hace referencia a una preciosa descripción de Alfonso X el Sabio: "Ca antoiança el nombre muestra que non es ssinon commo cosa que sse parase ante los oios e sse tolliese luego, ssegunt lo que vee o lo que oye arrebatadamiente, e por ende non es firmeza ninguna" –*Setenario*, 47–. En esta obra se planteó el compositor la búsqueda de cosas nuevas: manifiesta un claro intento de renovar su propio lenguaje. El estudio de la figura y la obra de Elliott Carter que Durán-Loriga había llevado a cabo diez o doce años antes dejó aquí su poso en forma de influencia en aspectos técnicos precisos, como el recurso a las polimetrías.

Formalmente, la obra es un tríptico: tres *Antoianças*, que se suceden sin pausas entre ellas. Cada una de ellas toma una determinada nota como eje o polo en torno al cual se organiza el espectro sonoro. La tercera pieza está trabajada como fusión de elementos de las otras dos. Detecto una manifiesta voluntad *cantabile* y, a menudo, los motivos pasan de unos instrumentos a otros; incluso hay temas descompuestos en tramos que se "reparten" entre varios instrumentos. Frente a lo que comento abajo con respecto a la independencia del piano en *La isla perdida*, he aquí un conjunto instrumental que incluye al piano como una voz más, completamente integrada en el tutti.

La isla perdida

La composición fue realizada entre 1989 y 1990, por encargo de la Fundación Isaac Albéniz. El estreno se llevó a cabo en los conciertos del CDMC en el Auditorio Nacional, a cargo de la pianista María Elena Barrientos y el Grupo Koan dirigidos por José Ramón Encinar, el 7 de noviembre de 1990.

La isla perdida está escrita para piano solista y diez instrumentos que, según indica el autor en la partitura, deben disponerse en semicírculo, y en este orden –o el inverso–: Marimba / tom-toms, clarinete bajo, violín, violonchelo, clarinete, trompa, oboe, viola, fagot y vibráfono / cencerros. Es de notar que el piano no queda fuera del semicírculo por capricho: es una manera "física" de separar las dos fuentes sonoras, porque así lo aconseja la escritura de la obra, que no aspira a la fusión del piano en el todo, ni tampoco incide en maneras concertantes. El piano, más que solista, cabe decir que en esta pieza es "independiente". Tiene a su cargo tres cadencias, tres brillantes pasajes a solo que vertebran formalmente la composición, en el segundo de los cuales, pretendido o no, creo que puede encontrarse algún leve eco albeniciano…

El comentario que el propio Durán-Loriga escribió de su obra comienza declarando que

encontró la motivación para su obra en la propia procedencia del encargo: "*La isla perdida* es un homenaje a Albéniz. La isla que se perdió en tiempos de Albéniz es Cuba, donde, a decir de todos, se ha perdido más que en ninguna otra parte. A Cuba viajó Albéniz en su juventud, y la incluyó como una provincia más en la *Suite Española*, para sorpresa de los que, por razones cronológicas, no hemos podido considerar nunca a Cuba como algo español. Sin embargo, la generación de Albéniz, en la que arranca culturalmente la España contemporánea, cuajó catalizada por esta pérdida. En *La isla perdida* no hay citas –voluntarias al menos– de música antillana, ni de obra alguna de Albéniz, ni referencia biográfica –más allá de lo expuesto sobre el título– a quien tan justamente homenajea. Sí hay referencias a mi propia biografía, recuerdos de una adolescencia pasada frente a un piano, con Bach, Haydn, Chopin… y Albéniz; y algo premonitorio: no sabía, cuando le di título, que, nada más acabar la obra, me marcharía yo también hacia una isla americana, algo más al norte".

Comentario al comentario: la isla misteriosamente aludida por el compositor es la de Manhattan. En Nueva York, en efecto, residió entre 1990 y 1992, tiempo para la gestación y parto de su ópera *Timón de Atenas*.

Kammerkonzert

Es obra compuesta en 1983, para orquesta de cámara formada por un cuarteto de maderas –flauta, oboe, clarinete y fagot–, un cuarteto de metales –dos trompas y dos trombones–, piano, dos percusiones y un cuarteto de cuerdas –dos violines, viola y violonchelo–, más una cinta magnética cuadrafónica que fue elaborada por el autor en el estudio de música electroacústica de la Musikhochschule de Colonia. El *Kammerkonzert* fue estrenado por la Orquesta de esta Escuela Superior de Música, bajo la dirección de Ingo Metzmacher, el 10 de mayo de 1984. Está dedicado a Juan Durán-Loriga, tío del compositor, cuya ayuda fue decisiva para que éste pudiera llevar a cabo una estancia en Alemania que resultó muy provechosa para él. El estreno en España de la obra se produjo diez años después de haber sido compuesta, el 27 de abril de 1993, en el Teatro Monumental, en un concierto a cargo de un grupo de solistas de la Orquesta Sinfónica de RTVE dirigidos por José Ramón Encinar, dentro del ciclo titulado "Preludio al tercer milenio". Con razón decía entonces Jacobo Durán-Loriga en el programa de mano: "Espero que, entre tanto, la música no haya perdido su frescura"…

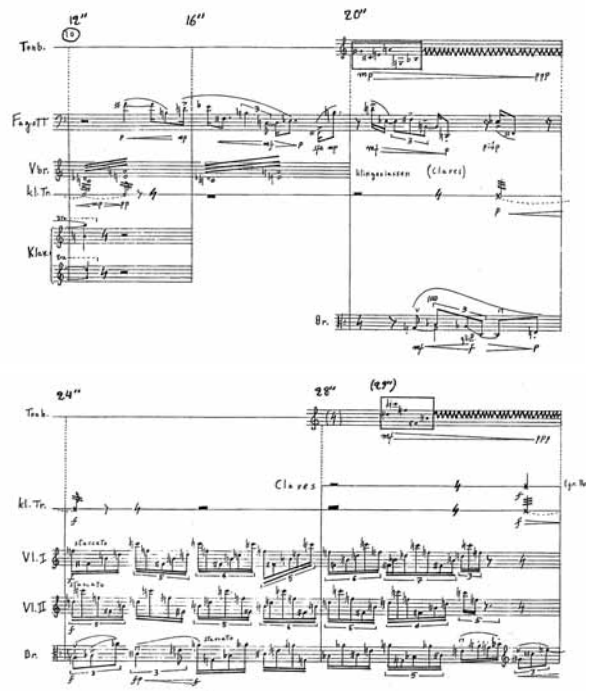
Desde luego que no. Como tampoco la ha perdido ahora, a un cuarto de siglo de su creación. Jacobo quizá no había alcanzado por entonces lo que él mismo y sus conocedores pueden –o podemos– reconocer hoy como su "lenguaje propio", pero sí tenía ya el saber y el oficio, la mano para trazar una partitura bien hecha, perfectamente estructurada, de escritura instrumental rica y que fluye con continuos alicientes sonoros y lógica formal: lo pri-

mero hace que prenda la atención del oyente y, lo segundo, que esta atención se vea recompensada por la sensación de haber asistido a la construcción de un edificio sonoro "acogedor". Pese a su carácter radicalmente abstracto –puramente sonoro– y a la ausencia de cualquier concesión al oyente, es música coherente, inteligible y, en consecuencia, comunicativa. Por lo demás, ¡qué propio es su título! Es un Concierto de cámara, sí, aunque no haya un instrumento protagonista en diálogo o confrontación con el grueso del conjunto, porque todos los instrumentos están tratados como solistas y tienen su protagonismo tímbrico, expresivo y como conductores del tutti en algún momento: o sea, en el mismo sentido en que la magistral obra sinfónica de Bartók es un Concierto para orquesta.

Así pues, Durán-Loriga tiene razones sobradas para que este Concierto de cámara figure entre sus criaturas más queridas. Por otra parte, el autor estima que "esta composición sirvió como obra emblemática de la propuesta del Grupo del Bierzo que en 1985 creé junto a García Demestres, Guajardo, López López, Macías y Nuix"… En 1994, para el programa del estreno en España del *Kammerkonzert*, el compositor comentaba su obra así:

"Sintomática, sin duda, de las circunstancias en las que la escribí, con la enseñanza de Bernaola y de De Pablo muy próximas, es sin embargo aquí donde por vez primera aparecen una serie de elementos recurrentes de mi estilo. La compuse en Bonn y Colonia entre 1982-1983, como primer trabajo a realizar en el laboratorio de música electrónica del conservatorio renano. Neófito en materia electroacústica, pensé que un trabajo mixto me serviría para no perderme ante las ilimitadas posibilidades de un estudio. Por ello reescribí una obra anterior, sin estrenar, titulada *Círculos Irisados* y seguí la sugerencia de Luis de Pablo: incluir una parte electroacústica. Ésta nace claramente de planteamientos instrumentales, y procuré que los sonidos empleados –producidos por procedimientos analógicos–, si bien reconocibles como electrónicos, no se alejaran demasiado del entorno instrumental. *Kammerkonzert* está escrito en un solo movimiento, aunque consta de tres secciones, la segunda sin parte electrónica. En la escritura hay un trabajo interválico estricto, formando anillos que se superponen en densidades variables, o gracias a los cuales creo líneas que me permiten explotar la capacidad expresiva de cada instrumento. La parte electroacústica ha sido concebida de forma que no se tenga que producir una sincronía exacta con la instrumental. La banda original es cuadrafónica, si bien se puede emplear una versión estéreo para la interpretación. En este caso se pierden los movimientos espaciales del sonido electrónico que se desplaza por la sala mientras el proveniente de los instrumentos permanece fijo".

© José Luis García del Busto



Página manuscrita de la obra "Kammerkonzert" (1983).

JACOBO DURÁN-LORIGA, compositor

Jacobo Durán-Loriga (Madrid 1958), estudió Composición con Carmelo Bernaola y Luis de Pablo. Se especializó en Colonia en composición con medios electroacústicos, aunque su producción se centra en la música instrumental.

Su amplio catálogo abarca géneros diversos como la ópera *Timón de Atenas*, el melólogo *Cántico de Mallick* o la música para cine *Tata mía* de José Luis Borau. Ha recibido encargos de los Festivales de Granada, Santander, Alicante, Tres Cantos, OCNE, Fundación Isaac Albéniz, Joven Orquesta de la Comunidad Europea, Quincena Musical de San Sebastián, CDMC, CNDM, Música de hoy, Comunidad de Madrid, SECC, etc. En 2010 ganó el Premio de Creación Radiofónica del CDMC - Radio Clásica con *Las cuitas de Job*. Ha sido director del Aula de Música de la Universidad de Alcalá y del programa *La noche cromática* en RNE.

jacoboduranloriga.blogspot.com

GRUPO MODUS NOVUS

Fundado en 1998, el Grupo Modus Novus está formado por jóvenes músicos pertenecientes a la Orquesta Sinfónica de RTVE, todos ellos con una dilatada experiencia como solistas y en numerosas agrupaciones de cámara de todo el país. La experiencia acumulada en el trabajo continuado unido a la brillante trayectoria individual de todos sus componentes, garantizan un rigor interpretativo y una apuesta musical del más alto nivel.

En su repertorio tienen una especial importancia la interpretación de obras tanto de compositores extranjeros como nacionales con el fin de divulgar el rico y extenso patrimonio musical español, con la intención de tratar de conseguir una asiduidad en la difusión ya que muchas veces caen en el olvido una vez estrenadas.

De sus conciertos cabe destacar sus actuaciones en salas como la Fundación Juan March, estrenando en España *Black Angels* de George Crumb, como también dentro de los actos de su cincuenta aniversario; en el Círculo de Bellas Artes, con motivo de la clausura de los cursos de composición INJUVE; en el Festival Internacional de Música de Estrasburgo, estrenando en Francia el Concierto para marimba y quince instrumentos de David del Puerto; en el Festival Internacional de Música de Vigo; en el IV Ciclo de Jóvenes Músicos de la OSRTVE estrenando en España las *Quattro liriche di Machado* de Luigi Dallapiccola; en el XX Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante con motivo de los homenajes a Carmelo Bernaola, Agustín González Acilu, Josep María Mestres Quadreny, Agustín Bertomeu y a José Ramón Encinar; en el Concierto-Homenaje a Igor Markevitch con motivo del cuarenta aniversario de la OSRTVE; en el monográfico a Jacobo Durán-Loriga y a Benet Casablancas para el CDMC y en el Teatre Principal de Sabadell; en el VI Festival Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos, en el XIII Festival Internacional de Música de la Mancha, en el homenaje a Cristóbal Halffter y en el X Estío Musical Burgalés. También ha dado conciertos en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el IVAM de Valencia y en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, en este último con motivo de los homenajes del CDMC a Carmelo Bernaola y a Tomás Marco, como también en el concierto final del XVI Premio SGAE-CDMC de Jóvenes Compositores 2005.

El Grupo Modus Novus ha estrenado obras de Tomás Marco, José María Sánchez Verdú, Luís de Pablo, Mauricio Sotelo, Miguel Franco, Agustín Bertomeu o Agustín González Acilu y ha sido dirigido desde sus inicios por directores como José Luís Temes, Lucas Pfaff, José de Eusebio, Joan Cerveró, Lorenzo Ramos y desde 2004 por Santiago Serrate.

Ha grabado para TVE y RNE, para el Canal Clásico y un CD para el sello EMEC con obras de Tomás Marco, otro para el sello de la Fundación Autor y el libro-DVD *Luís de Pablo: A Contratiempo*, del Círculo de Bellas Artes.

Director
Santiago Serrate

Violines
Emilio Robles
Ángel Ruiz
David Mata
Juan Antonio Mira
Marta Hernando
Mariam Moraru

Violas
Sergio Sáez
José Antonio Lage
Sergio Sola

Violonchelos
Irina Comesaña
Martín García

Contrabajo
Roberto Terrón

Flautas
Arantza Lavín
Eva Álvarez

Oboe
Dimas Ruiz

Fagot
Miguel Barona

Clarinetes
Gustavo Duarte
María Nieto

Trompas
Ángel Lechago
Jesús Troya

Trombones
Francisco Juan
Jordi Berbegal

Piano
Arrate Monasterio

Percusión
Raúl Benavent
José Luis González
Alberto Román

SANTIAGO SERRATE, director de orquesta

Nacido en 1975, cursó sus estudios musicales entre Barcelona y Madrid. Amplió su formación en la Cátedra de Contrabajo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía con Ludwig Streicher, donde en 1998 SM la Reina le entregó el diploma al alumno más destacado. Estudió Dirección de Orquesta con Antoni Ros Marbà y en cursos de especialización con Arturo Tamayo, Salvador Mas, George Hurst y Otto-Werner Mueller.

Debutó como director a los dieciséis años con la Escolanía Coral de San Agustín, de la que formó parte y fue pianista acompañante. En 1994 ganó el Primer Premio de Contrabajo del Concurso Germans Claret. Ha formado parte de la Joven Orquesta Nacional de España, la Joven Orquesta Nacional de Cataluña, la RIAS-Jugendorchester de Berlín y de la Orquesta Sinfónica de la RTVE.

En 2001 ganó por concurso la plaza de director asistente de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. Dirige habitualmente las principales orquestas españolas como también en Italia, Portugal y México. Para el CDMC ha dirigido conciertos monográficos en torno a Cristóbal Halffter, Benet Casablancas, José Ramón Encinar y Jacobo Durán-Loriga. Como

director lírico ha obtenido gran éxito de crítica y público en el Gran Teatro del Liceu con *L'Ape Musicale*, en el Auditorio de Galicia con *La voix humaine*, en el Teatro de la Zarzuela con *La calesera* y en el de la Maestranza con *Lo speziale* de J. Haydn, *Der Schauspieldirektor* de W. A. Mozart o con el estreno en España de *Il prigioniero* de L. Dallapiccola.

Como asistente de Pedro Halffter, Antoni Ros Marbà y Michel Plasson ha trabajado en el Teatro Real de Madrid y en el de la Maestranza de Sevilla, en el Festival Internacional de Música y Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros. En su repertorio operístico se encuentran obras de T. Bretón, M. de Falla, J. Massenet, M. Ravel, Ch. Gounod, W. A. Mozart, G. Puccini, G. Verdi, A. Berg, R. Wagner, L. van Beethoven, F. Schreker, A. von Zemlinsky, B. Britten, F. Busoni y A. Schoenberg, así como *Don Quijote* y *Lázaro* de Cristóbal Halffter, de quien fue su director asistente en Madrid y en los estrenos de Valencia y Atenas.

Entre sus recientes y próximos compromisos destaca una gira con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta Sinfónica de RTVE, la Real Filharmonía de Galicia, además de sus habituales colaboraciones con la JONDE y el Teatro de la Maestranza, y su vuelta al de la Zarzuela y a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, entre otros proyectos.

www.santiagoserrate.com

ANANDA SUKARLAN, piano

Nacido el 10 de junio de 1968 en Yakarta –Indonesia–, se traslada a los Países Bajos en 1987 para estudiar en el Conservatorio de La Haya con Naum Grubert. Se gradúa en 1993 con la máxima calificación ("summa cum laude") tras lo que se suceden varios galardones internacionales: Primer Premio Nadia Boulanger –Orléans–, Primer Premio Xavier Montsalvatge –Girona–, Tercer Premio en el Concurso Gaudeamus de Música Contemporánea –Róterdam–, Primer Premio en el Concurso Internacional de Blanquefort, y Primer Premio en el Concurso Ciudad de Ferrol.

Ananda Sukarlan ha alcanzado una reputación internacional gracias a la cual se ha presentado como solista con importantes orquestas y grupos de Europa: Berliner Symphoniker –con los conciertos de F. Liszt–, Rotterdams Philharmonisch Orkest, Sinfónica Portuguesa –Lisboa–, de Galicia, de la Comunidad de Madrid, de la Radio Televisión Española, y con grupos como Edinburgh Contemporary Ensemble, Ensemble STROMA de Wellington, Barcelona 216, Proyecto Guerrero, Plural Ensemble o Grup Instrumental de Valencia, entre otros, así como con directores como Ernest Martínez Izquierdo, José de Eusebio, Enrique García Asensio, Joan Cerveró, Magnus Lindberg, James Wood y Pierre-Andre Valade, entre otros. Ha dado recitales en salas de todo el mundo, como el Concertgebouw de Ámsterdam, Auditorio Nacional de Madrid, Philharmonie de Berlín, Moscú, Roma, Varsovia,Sofía…

Para Ananda Sukarlan se han escrito más de cien composiciones, entre piezas para piano solo, piano y otros instrumentos y conciertos para piano, por compositores como Per Nørgard, Peter Sculthorpe, Barry Conyngham, Theo Loevendie, David del Puerto, Jesús Rueda, Santiago Lanchares, Fabián Panisello, John Psathas, John McLeod o Luis de Pablo, entre otros, habiendo estrenado más de doscientas partituras. Colabora con el percusionista Miquel Bernat –como Dúo AM Frequency–, el acordeonista Ángel Luis Castaño –Dúo ANtifon– y en quinteto con el Cuarteto Arditti. Es miembro de Música Presente de España, cofundador y comisario del Conservatorio de Música de Jakarta y director artístico de ALT+Space Festivals en Nueva York y Jakarta.

Sir Michael Tippett se expresó así para la BBC: "Me impactó la frescura y vitalidad de su ejecución. Aunque ésta es la más temprana de mis sonatas, la interpretación del Sr. Sukarlan le dio una fuerza y poesía que la elevó a un nuevo plano. Técnicamente, su ejecución fue impecable y su control tonal muy admirable".

www.anandasukarlan.com

SUSANA CERMEÑO, arpa

Nacida en Madrid, realiza sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de esta ciudad, terminando la carrera de Arpa con matrícula de honor.

En 1984 obtiene el Primer Premio en el Concurso de Juventudes Musicales, haciendo su presentación como solista en el Teatro Real. Inicia entonces su actividad concertística, como solista y en varios grupos de cámara.

Ha colaborado también con las principales orquestas españolas, siendo requerida su presencia igualmente en cursos de verano y, como especialista, en numerosos concursos internacionales.

Desde 1986 es solista de arpa de la Orquesta Sinfónica de Madrid, titular del Teatro Real, actividad que compagina con la enseñanza desde que, en 1989 ganara por oposición la Cátedra de Arpa. Desarrolla actualmente su docencia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Ha publicado los libros *Arpa I*, *Arpa II* y *Arpa 3 y 4*, dirigidos a estudiantes de los cuatro cursos de Grado Elemental, siendo autora también de varias adaptaciones y transcripciones, así como de diversos artículos.

Una página del tercer movimiento de la obra "Antoianças" (2004).

DURÁN-LORIGA, A COMPOSER IN HIS MATURITY

Not only are some things extremely difficult to achieve *per se*, but attaining them is possible only with the greatest of efforts: this is only too true of composing, debuting and obtaining general recognition for creative work. Other things, in contrast, are (fate permitting) achievable without really doing anything special, without even trying, just by allowing time to run its course, such as reaching the age of fifty, something that Jacobo Durán-Loriga did in 2008. To mark this milestone, the former Centre for the Dissemination of Contemporary Music (*Centro para la Difusión de la Música Contemporánea - CDMC*), acting under the aegis of the Ministry of Culture's Performing Arts and Music Institute (*Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música - INAEM*), held a tribute concert, and the superlative musical result is now deservedly placed on record with the publication of this album.

Following his training at the Madrid Music Conservatory and the awakening of his creative vocation, Jacobo Durán-Loriga received classes, advice and, ultimately, the profound influence of Carmelo Bernaola and Luis de Pablo. He then went on to extend his studies, particularly in the field of electro-acoustic composition, at Cologne's *Musikhochschule*. A cursory inspection will immediately show that Durán-Loriga's commitment to music has been varied and multifaceted: as part of the Atrium Musicae ensemble he was engaged for a time in interpreting early music; he taught composition and musical aesthetics at the Albacete Music Conservatory; he has given lectures and courses; he was the driving force behind and founder member of the Grupo del Bierzo; aside from helping to form the Proyecto Gerhard, he has also been associated with the Proyecto Guerrero, the instrumental ensemble which, in certain respects, served to further his work; and he forms part of the Pygmalion Publishing House and Sax Ensemble Foundation. Among his many other activities, Jacobo Durán-Loriga also devoted some time -not so very long ago- to disseminating music over Spanish National Radio's *Radio Clásica* service.

Nevertheless, Durán-Loriga is first and foremost a composer, one who has been commissioned by prestigious official Spanish and foreign bodies, premièred at major national and international contemporary music fora, and performed by soloists, ensembles and orchestras of the highest standing. Accordingly, the best way to complete this introduction is by setting out his main achievements, which are simply his works, succinctly listed below in chronological order:

1983
Hijo de la sombra / mixed choir. Text by Miguel Hernández
Kammerkonzert / chamber orchestra and magnetic tape

Dos piezas para diez instrumentistas /instrumental ensemble

1984
Disforia / electro-acoustic
Entropía / electro-acoustic
Toccata / piano and chamber orchestra

1985
Contrafacta / electro-acoustic
Viento saltando / double choir. Text by Jorge Guillén
Trío In Memoriam E. Sempere /clarinet, viola and cello
Clamor / soprano, mezzo and instrumental ensemble. Text by Jorge Guillén

1986
Greffé / oboe and instrumental ensemble
Spa / orchestra
Tata mía / film score
Suite de Tata mía / radiophonic music

1987
Petit ensemble bleu / chamber orchestra
Les Djinns / electro-acoustic
Petit ensemble jaune / harp and chamber orchestra

1988
De sol a sol / orchestra
Libro de las constelaciones / instrumental ensemble
Per a Jep / flute

1989
Tropos / flute, clarinet, cello and piano
La isla perdida / piano and instrumental ensemble

1991/1992
Timón de Atenas / opera. Libretto by Luis Carandell

1993
Cántico de Mallick / narrator, choir and orchestra

1995
Obstinato galopante / piano

1998
Ocaso boreal / orchestra
Niña arranca las rosas / voice. Text by Luis Alberto de Cuenca
Marsias y Apolo / piccolo clarinet, guitar and instrumental ensemble

1999
Diferencias para timbales
Sereno / piano
Estival / marimba and saxophone quartet

2000
Coralino / saxophone quartet, piano and percussion
String Quartet

2001
Girándula / basset horn quartet
Invención para Ananda / piano
Tres piezas para piano
Otoñal / percussion ensemble

2002
Arioso / clarinet and piano
Fantango / piano

2003
Superficie quebrada / saxophone quartet, piano

and percussion
Avatares / two clarinets

2004
Wu Shing / wind quintet
Antoiançaş / instrumental ensemble

2007
El contestador / voice and piano
Baile estelar de Cástor / flute, oboe and clarinet
Ba Kua (8 trigramas) / instrumental ensemble

2008
El tranvía / voice and piano
¡Un trilobite! / bass clarinet
Recuerdo de Ramón Barce / piano

2009
Albéniz Revisited / piano
Bisbigliando / flute, cello and harp
El Corpus deconstruido / piano
Variaciones Rococó / instrumental ensemble

2010
Las cuitas de Job / electro-acoustic
Zhuangzi lo dijo así / orchestra

2011
Cuarteto num. 2 / string quartet
Bennu / orchestra

THE WORKS ON THIS CD

Petit ensemble bleu

This composition was commissioned by the CDMC for the 3rd Alicante International Contemporary Music Festival, where it was premièred on 16 September 1987 by the Alternance Ensemble under the baton of Luca Pfaff. The scoring is for 2 flutes, oboe, clarinet, bassoon, horn, trumpet, trombone, percussion, 4 violins, 3 violas, 2 cellos and double bass. The composer revised the piece in 2000 for a performance given in Madrid on 10 February 2001 by Klangforum Wien under the direction of Sylvain Cambreling.

In the composer's own words, *Petit ensemble bleu (Little blue ensemble)* is "dedicated to the musicologist Harry Halbreich and his partner, the writer Elisabeth Buzzard, friends of mine and neighbours at the time in Brussels. It was in their company, in a garden, with the first blue flowers of the sluggish Belgian spring, that a suitable title arose for the work on which I was then engaged: otherwise, there might have been a serious risk of it being called *Chamber Concerto No. 2* or something of the sort (...). I wrote at, what was for me, a very quick pace, and with exceptional mental clarity; so much so indeed that, after a few pages of pencilled draft, I began to make the final copy and continued composing directly in ink to the end. The result is a work I find very fresh, with all the fluidity of an impromptu. It is virtuosic in terms of speed, and audacious in terms of its risky tessituras. Formally, the pattern is a varied rondo, which I have since used with some frequency. It interests me because of its flexibility, both cyclic and organic in form, rendering repetition and evolution compatible. The viola and cello tuning is unusual, in that the second string is an E rather than a D. This makes it possible to have chords in E -the work's principal pitch and axis- on all the bows, allowing for harmonic textures whose octave spacings are unprecedented. This interval, then taboo in contemporary music, is strongly present in this score. The need to recover it struck me as being a matter of urgency".

With regard to the above remarks, it could be said that the title, "*Chamber Concerto No. 2*", would not necessarily have been a bad thing because the work fits naturally into the lines of the *Kammerkonzert* that is also to be found on this CD.

In this *Petit ensemble bleu*, the writing proves attractive, driven throughout by timbre and displaying an instrumental treatment which -as the notes on the *Kammerkonzert* pointedly observe- makes each player a soloist with protagonism at some juncture. The sonorous flow is otherwise based on continuous contrasts, i.e., long and short notes, almost static figurations as opposed to nervous twists, layers of sound and melody (the splendid theme sung by oboe and clarinet at bars 69-73), and passages which in some instances are clear and in others evince considerable density. Several times, the scaled instrumental entries moving -in canon- towards the *tutti*, or inversely from *tutti* to silence, are translated into mobility and even spatial sensation.

Petit ensemble jaune

In 1987, at the end of his Central European period, based principally in Brussels and Cologne, Jacobo Durán-Loriga composed two works which would not make their way into his catalogue, along with an electro-acoustic piece called *Les Djinns,* and two instrumental works, *Petit ensemble bleu* and *Petit ensemble jaune (Little yellow ensemble)* which appear together on this disc. The last-mentioned piece was expressly written at the request of what is now the European Union Youth Orchestra (EUYO), made up of outstanding young musicians from all EU countries, including Spain which had officially joined the then Community the previous year. This multiple commission involved forming different groups from the orchestra, so that each composer could write for a given ensemble. Durán-Loriga's group consisted basically of strings, to which some percussion and a soloist might be added. Time was of the essence and so the composer felt the wisest course would be to use a recently composed work that had not yet been premièred, namely, the 1984 *Toccata*, and adapt it to the new instrumental requirements. The *Toccata* had been conceived for solo piano and three small instrumental groups, i.e., strings, woodwinds and brass, with their respective percussionists. While strings and percussion were placed at

his disposal by the EUYO, there was no wind or piano soloist available, though the latter could be replaced by harp. Consequently, *Petit ensemble jaune* was written for solo harp and 11 string instruments (6 violins, 2 violas, 2 cellos and double bass) divided into three small ensembles, each with its own percussionist. The work was premièred at the Alte Oper in Frankfurt by members of the EUYO under Alexander Pavlovic. It should be noted that, owing to the extreme difficulty of the solo part - with a great accumulation of notes in certain passages- the task had to be divided up between two harp soloists.

For the concert recorded here -the formal presentation of *Petit ensemble jaune* in Spain- Jacobo Durán-Loriga, having waited in vain for some "superman" to appear and master the part, finally revised the harp section so as to make it playable by a harpist who was "simply" excellent. To this end, he followed Susana Cermeño's impeccable advice and thinned out the passages with most notes, by removing some and moving others to the string players. Thus, the performance on this CD marks the work's Spanish première, and the world première of the final version.

Plainly revealing the influence of one of his principal *maestros*, Carmelo Bernaola, the Madrid composer derives the material to be handled by each ensemble's subgroup from a *nucleus*, in this case a basic chord that is different for each of the three. This chorded nature of the writing renders it static to a degree, something that, coupled with the work of the timbre and the desire for spatialisation achieved by dividing the instrumental ensemble into three, results in a certain similarity to electro-acoustic music in the sonorous outcome. Indeed, Durán-Loriga acknowledges that, despite having pursued electro-acoustic music to a very small extent, electro-acoustic thinking does in part underlie his instrumental scores.

AntoiançAs

Commissioned by and dedicated to Xavier Güell, this Nonnet was written during 2004 for flute(s), oboe, clarinet(s), 2 percussionists, piano, viola, cello and double bass, and intended for the Proyecto Guerrero. More specifically, as Durán-Loriga himself explains, it was "…not just for the Proyecto Guerrero but for each of its players" because, when he sat down to write each instrumental part, he had the musician who was to perform it very much in mind. The première took place on 7 April 2005 in the chamber music room of Madrid's National Concert Hall, as part of the *Música de Hoy* (Music Today) cycle promoted and programmed by Güell. Needless to say, it was performed by the Proyecto Guerrero, conducted on this occasion by Fabián Panisello.

The title refers to a beautiful description by King Alfonso X the Wise, "*Ca antoiança el nombre muestra que non es ssinon commo cosa que sse parase ante los oios e sse tolliese luego, ssegunt lo que vee o lo que oye arrebatadamiente, e por ende non es firmeza ninguna*" (As the name "apparition" implies, it is something that suddenly materialises before one's eyes and then disappears, as if seen or heard in a trance, and so it is ultimately without substance) (*Setenario, 47*). In this work, the composer was searching for something innovative, something novel and fresh, in a clear attempt to renew his own language. The influence of Durán-Loriga's study of Elliott Carter and his work ten or twelve years earlier has left its imprint here in the form of precise technical aspects, such as the use of polymetre.

Formally speaking, the work is a triptych, three *AntoiançAs* played uninterruptedly, each taking a particular note as the axis or hub around which the sonorous spectrum is organised. The third piece is worked as a fusion of elements from the other two, with a clear *cantabile* intent, often with motifs passing from some instruments to others; there are even themes decomposed into sections, which are "shared" among various instruments. In contrast to the remarks made below about the independence of the piano in *La isla perdida*, here there is an instrumental ensemble which includes the piano as just another voice fully integrated into the *tutti*.

La isla perdida

Commissioned by the Isaac Albéniz Foundation, this work was composed between 1989 and 1990, and premièred on 7 November 1990 on the occasion of the CDMC concerts at the National Concert Hall, by the pianist María Elena Barrientos and the Grupo Koan conducted by José Ramón Encinar.

La isla perdida (The lost island) is written for solo piano and ten instruments which, as indicated by the composer in the score, must be placed in a semi-circle in the following (or reverse) order: marimba/tom-toms, bass clarinet, violin, cello, clarinet, horn, oboe, viola, bassoon and vibraphone/cowbells. The placing of the piano vis-à-vis the semi-circle is no mere whim: it is a "physical" way of separating the two sources of sound, as suggested by the work's writing, which seek neither to merge the piano into the whole nor to influence it in concertante fashion. Rather than acting as a solo instrument, the piano should be viewed as being *independent* in this piece. It has three cadenzas, three brilliant solo passages formally structuring the composition, and, whether or not by design, a faint echo of Albéniz seems to emanate from the second.

In his own comments on this work, Durán-Loriga's begins by stating that he found the motivation for it in the very source of the commission, "*La isla perdida* is a tribute to Albéniz. In his time, the lost island was Cuba, where, it is said, more was lost than anywhere else. Albéniz travelled to Cuba as a young man, and included it as another province in his *Suite Española*, much to the surprise of those of us who, for chronological reasons, were never able to regard Cuba as something Spanish. Yet Albéniz's generation, from which contemporary Spain is culturally extracted, took shape

catalysed by this loss. *La isla perdida* makes no allusions to Antillean music (not deliberately at least), any of Albéniz' works or any biographical reference, beyond the explanation of the title to the man to whom this tribute is so justly paid. If there are references to my own life (memories of an adolescence at the piano with Bach, Haydn, Chopin, etc., ….and Albéniz) as well as something premonitory, I can honestly say that, when I gave the piece its name I had no idea at all that, just as soon as I had finished it, I would also be leaving for an American island a little further to the north."

By way of an addendum to the above remarks, it should be noted that the island mysteriously alluded to is Manhattan. The composer did in fact live in New York from 1990 to 1992, time enough for the gestation and birth of his opera, *Timón de Atenas*.

Kammerkonzert

A work composed in 1983 for a chamber orchestra comprising a wind quartet (flute, oboe, clarinet and bassoon), brass quartet (2 horns and 2 trombones), piano, 2 percussionists and string quartet (2 violins, viola and cello), plus a quadraphonic magnetic tape made by the composer in the electro-acoustic music studio at the Cologne *Musikhochschule*. This chamber concerto was premièred by the Cologne Conservatory Orchestra under Ingo Metzmacher on 10 May 1984, and is dedicated to Juan Durán-Loriga, the composer's uncle, whose aid was decisive in enabling him to spending what proved to be such a fruitful period in Germany. The Spanish première took place ten years after its composition, on 27 April 1993, at the Teatro Monumental on the occasion of a concert given by a group of soloists from the Radiotelevisión Española Symphony Orchestra (*Orquesta Sinfónica De Radiotelevisión Española*) conducted by José Ramón Encinar, as part of a cycle entitled, "Prelude to the Third Millennium". Jacobo Durán-Loriga was right when he said in the programme note at the time, "I hope that, in the interim, the music has lost none of its freshness".

Naturally it had not, either then or since, a full quarter century after its creation. Although Jacobo may not yet have attained what he and those who know him can (or may) today acknowledge as being his "own language", he did already have the necessary know-how and skill, the hand to draught the lines of a score that is well-made, perfectly structured, rich in instrumental writing and flowing with continuous sonorous suggestions and formal logic, which respectively capture the listener's attention and ensure that such attention is rewarded by the feeling of having witnessed the construction of an "agreeable" sonorous edifice. Notwithstanding its absolutely abstract nature - pure sound- and the absence of any concession to the listener, the music is coherent, intelligible and, therefore, communicative. In all other respects, the title could not be more fitting: just as Bartók's masterly symphonic work is a concerto for orchestra, this is truly a chamber concerto, even though there is no leading instrument in dialogue or confrontation with the bulk of the ensemble, since all the instruments are treated as soloists and given their timbre and expressive protagonism, leading the *tutti* at some point.

Hence, Durán-Loriga is more than justified in listing this chamber concerto among his most beloved offspring. Furthermore, the composer considers that "this composition provided a flagship for the concept of the Grupo del Bierzo, which I formed in 1985 together with García Demestres, Guajardo, López López, Macías and Nuix"… In 1994, in the programme notes for the Spanish première of the *Kammerkonzert*, the composer discussed his work in the following terms:

"Undoubtedly symptomatic of the circumstances surrounding its composition, with the training from Bernaola and de Pablo still very fresh in my mind, it is however here where a number of elements which were to recur in my style, first appear. I composed it as an opera prima in Bonn and Cologne from 1982 to 1983, using the electronic music laboratory of the Rhineland conservatory. A novice in electro-acoustics, I thought that a mixed project would serve to prevent me from becoming lost in the face of the unlimited possibilities of a studio. Hence, I rewrote an earlier, unpremièred work called "*Círculos Irisados*", following Luis de Pablo's suggestion to include an electro-acoustic part. This clearly arose from an instrumental approach, and I attempted to ensure that the sounds used (produced by analogue procedures), while recognisable as electronic, did not overly distance themselves from the instrumental environment. The *Kammerkonzert* is written as a single movement, albeit in three sections, the second without electronics. The writing involves strict intervallic work, forming rings which are superimposed in variable densities or, alternatively, allow lines to be created that enable me to exploit each instrument's expressive capacity. The electronics are purposely conceived to avoid the need for exact synchronisation with the instrumental part. The original tape was quadraphonic. A stereo version can be used for performance purposes, though this means losing the spatial movements of the electronic sound, as it shifts around the hall in contrast to the fixed sound of the instruments".

JOSÉ LUIS GARCÍA DEL BUSTO

JACOBO DURÁN-LORIGA, composer

Jacobo Durán-Loriga was born in Madrid in 1958 and studied composition under Carmelo Bernaola and Luis de Pablo. He then went on to specialise in electro-acoustic composition at Cologne's *Musikhochschule*, yet the brunt of his subsequent output has focused more on instrumental music.

His wide spectrum of published work covers diverse genres, such as his opera, *Timón de*

Atenas, melodrama in the shape of *Cántico de Mallick,* and the movie sound track to José Luis Borau's film, *Tata mía*. He has received commissions from the Granada, Santander, Alicante and Tres Cantos Festivals, the Spanish National Orchestra & Choir, the Isaac Albéniz Foundation, the European Union Youth Orchestra, the San Sebastián Music Fortnight, the Centre for the Dissemination of Contemporary Music (*Centro para la Difusión de la Música Contemporánea - CDMC*), the National Centre for the Dissemination of Music (*Centro Nacional de Difusión Musica*), the *Música de Hoy* cycle, the Madrid Regional Authority and the State Commemoration Corporation (*Sociedad Estatal de Conmemoraciones*), etc. In 2010, he was awarded the CDMC Radiophonic Creation Prize by the *Radio Clásica* service of Spain's national radio station (*Radio Nacional de España*), for *Las cuitas de Job*. He has directed the University of Alcalá Music Classroom and the Spanish National Radio magazine programme, *La Noche Cromática*.

jacoboduranloriga.blogspot.com

MODUS NOVUS GROUP

Founded in 1988, Modus Novus is an ensemble made up of young musicians belonging to the Radiotelevisión Española Symphony Orchestra (*Orquesta Sinfónica De Radiotelevisión Española - OSRTVE*), all with extensive experience, not only as soloists but also as members of numerous chamber music ensembles across the length and breadth of Spain. Indeed, the joint experience gained by the ensemble's members in the course of forging their own brilliant individual careers is a guarantee of rigorous interpretation and the very highest level of musical commitment.

Their repertoire lays particular stress on performing works by both foreign and Spanish composers, with the aim of making Spain's rich and wide-ranging musical heritage known to a wider audience and thereby ensure that such works, rather than being premièred and then being allowed to fall into oblivion, are regularly heard.

Recent concerts of note include performances at the following leading venues: the Spanish première of George Crumb's *Black Angels* as part of the Juan March Foundation's 50th anniversary celebrations; the closing concert of the INJUVE composition courses at the Fine Arts Circle; the première of David del Puerto's *Concierto para marimba y 15 instrumentos* at France's Strasbourg International Festival of Music; an appearance at the Vigo International Music Festival; and the first performance in Spain of Luigi Dallapiccola's *Quattro liriche di Machado* at the OSRTVE 4th Young Musicians Cycle. In addition, the ensemble has participated in a number of tribute concerts, e.g., in honour of Carmelo Bernaola, Agustín González Acilu, Josep María Mestres Quadreny, Agustín Bertomeu and José Ramón Encinar at the 20th Alicante International Contemporary Music Festival, the Igor Markevitch Tribute marking the 40th Anniversary of the OSRTVE, the CDMC monograph for Jacobo Durán-Loríga and Benet

Casablancas at the Teatre Principal in Sabadell, the 6th Tres Cantos International Festival of Contemporary Music, and the tribute paid to Cristóbal Halffter at the 13th La Mancha International Music and 10th Burgos Musical Summer Festivals. Aside from giving concerts at the San Fernando Royal Academy of Fine Arts, the Valencia Institute of Modern Art, and Madrid's National Concert Hall, in this last case as part of the CDMC tribute to Carmelo Bernaola and Tomás Marco, the ensemble also took part in the closing concert of the 16th SGAE-CDMC Young Composers Awards in 2005.

Modus Novus has premièred works by Tomás Marco, José María Sánchez Verdú, Luís de Pablo, Mauricio Sotelo, Miguel Franco, Agustín Bertomeu and Agustín González, Acilu, among others. Its roll call of guest conductors includes the likes of José Luis Temes, Lucas Pfaff, José de Eusebio, Joan Cerveró and Lorenzo Ramos, but since 2004 Santiago Serrate has been at the helm.

Apart from its recordings for Spanish Television, Spanish National Radio and the *Radio Clásica* service, the ensemble's albums include a CD for the EMEC label featuring works by Tomás Marco, another for the Fundación Autor label, and a Book-DVD for the Fine Arts Circle (*Circulo de Bellas Artes*) entitled "*Luis de Pablo: A Contratiempo*".

Conductor: Santiago Serrate.
Violins: Emilio Robles, Ángel Ruiz, David Mata, Juan Antonio Mira, Marta Hernando, Mariam Moraru.
Violas: Sergio Sáez, José Antonio Lage, Sergio Sola.
Cellos: Irina Comesaña, Martín García.
Double bass: Roberto Terrón.
Flutes: Arantza Lavín, Eva Álvarez.
Oboe: Dimas Ruiz.
Bassoon: Miguel Barona.
Clarinets: Gustavo Duarte, María Nieto.
Horns: Ángel Lechago, Jesús Troya.
Trombones:, Francisco Juan, Jordi Berbegal.
Piano: Arrate Monasterio.
Percussion: Raúl Benavent, José Luis González, Alberto Román.

SANTIAGO SERRATE, orchestral conductor

Born in 1975, Santiago Serrate completed his musical studies in Barcelona and Madrid. He then joined the double bass department of the Reina Sofía Senior Music Conservatory, where he extended his training under the guidance of Ludwig Streicher. In 1998, the diploma for the most outstanding student was presented to him by Her Majesty the Queen in person. He studied orchestral conducting under Antoni Ros Marbà and attended specialised master classes imparted by Arturo Tamayo, Salvador Mas, George Hurst and Otto-Werner Mueller.

His dèbut as a conductor took place at the age of sixteen with the San Agustín Escolanía Choir, of which he was both a member and accompanying pianist. 1994 saw him win the First

Prize for double bass in the Germans Claret competition. He has been a member of the Spanish National Youth Orchestra, the Catalan National Youth Orchestra, the Berlin RIAS-Jugendorchester and the Radiotelevisión Española Symphony Orchestra.

In 2001, he beat all contenders for the post of Assistant Conductor of the Madrid Regional Youth Orchestra, and regularly conducts leading orchestras around Spain, Italy, Portugal and Mexico. On behalf of the CDMC, he has conducted monographic concerts devoted to the music of Cristóbal Halffter, Benet Casablancas, José Ramón Encinar and Jacobo Durán-Loriga. In the guise of theatrical conductor, he has scored resounding successes with critics and public alike with *l'Ape Musicale* at the Liceo Gran Teatro, *La Voix Humaine* at the Galician Concert Hall, *La Calesera* at Madrid's Zarzuela Theatre, and Haydn's *Lo Speziale*, Mozart's *Der Schauspieldirektor* and the Spanish première of Dallapiccola's *Il Prigioniero* at La Maestranza.

As assistant to *maestros* Pedro Halffter, Antoni Ros Marbà and Michel Plasson, he has worked at Madrid's Teatro Real, Seville's La Maestranza and the International Music Festival and Pérez Galdós Theatre in the Canary Islands, among others. His opera repertoire ranges from works by Bretón, Falla, Massenet, Ravel, Gounod, Mozart, Puccini, Verdi, Berg, Wagner, Beethoven, Schreker, Zemlinsky, Britten, Busoni and Schoenberg to Cristóbal Halffter's *Don Quijote* and *Lázaro*, for which he acted as assistant conductor, not only in Madrid, but also at the Valencia and Athens premières.

Among other projects, recent and forthcoming commitments include a tour with the Principality of Asturias Symphony Orchestra, concerts with the Radiotelevisión Española Symphony and Galician Royal Philharmonic Orchestras, routine appearances with the Spanish National Youth Orchestra and La Maestranza Theatre, and a return to the Zarzuela Theatre and Seville Royal Symphony Orchestra.

www.santiagoserrate.com

ANANDA SUKARLAN, piano

Born on 10 June 1968 in Jakarta (Indonesia), Ananda Sukarlan moved to Holland in 1987 to study at The Hague Conservatory with Naum Grubert, graduating in 1993 with top grade ("Summa Cum Laude"), followed by a number of international awards: First "Nadia Boulanger" Prize (Orléans), First "Xavier Montsalvatge" Prize (Girona), Third Prize in the "Gaudeamus" Contemporary Music Competition (Rotterdam), First Prize at the International Blanquefort Competition and First Prize in the City of Ferrol Competition.

Ananda Sukarlan has secured an international reputation enabling him to appear as soloist with major European orchestras and groups: the Berlin Symphonic (in the Liszt concertos), the Rotterdam Symphonic, the Portuguese Symphonic (Lisbon), the Galicia Symphonic, the Orchestra of the Community of Madrid and the Spanish Radio and Television Orchestra, and with groups like the Edinburgh Contemporary Ensemble, the STROMA Ensemble in Wellington, "Barcelona 216", Proyecto Guerrero, Plural Ensemble or the Grup Instrumental de Valencia among others, and with conductors such as Ernest Martínez Izquierdo, José de Eusebio, Enrique García Asensio, Joan Cerveró, Magnus Lindberg, James Wood, Pierre-André Valade etc. He has offered recitals in halls around the world like the Amsterdam Concertgebouw, the National Auditorium in Madrid, the Philharmonie in Berlin, in Moscow, Rome, Warsaw, Sofia ...

More than one hundred scores have been composed for Ananda Sukarlan, including works for solo piano, piano and other instruments, and piano concertos, by composers such as Per Norgard, Peter Sculthorpe, Barry Conyngham, Theo Loevendie, David del Puerto, Jesús Rueda, Santiago Lanchares, Fabián Panisello, John Psathas, John McLeod, Luis de Pablo etc., and he has premiered more than 200. He collaborates with the percussionist Miquel Bernat (as the duo AM Frequency), the accordionist Ángel Luis Castaño (the AN-tifon duo) and in quintet with the Arditti quartet. He is a member of Música Presente, Spain. Co-founder and curator of the Jakarta Music Conservatory, and artistic Director of ALT+Space Festivals in New York and Jakarta.

Sir Michael Tippett told the BBC, "I am impressed by the freshness and vitality of his performance. Although this is the earliest of my sonatas, Mr. Sukarlan's interpretation gave it a force and poetry which takes it to a new plane. His playing was technically impeccable and his tonal control most admirable".

www.anandasukarlan.com

SUSANA CERMEÑO, harp

Madrid born, Susana Cermeño studied at the city's Royal Senior Music Conservatory, where she took her Harp Degree with Honours.

In 1984, she won First Prize in the Jeunesses Musicales Competition, making her dèbut as a soloist at the Teatro Real. Thereafter she began her concert activity, both as a soloist and as a member of various chamber music ensembles.

Susana Cermeño has played with Spain's leading orchestras, and her presence is highly sought after at summer courses and as a specialist in numerous international competitions.

She has been solo harpist with the Madrid Symphony Orchestra since 1986, lead harpist at the Teatro Real, and has somehow managed to combine all this activity with her teaching duties since being appointed Head of the Harp Department at Madrid's Royal Senior Music Conservatory in 1989.

Apart from authoring four elementary grade text books -HARP (*ARPA*) 1, 2, 3 and 4- she has published a number of adaptations and transcriptions, and written a series of articles.

Translation: Gordon Burt

Grabación / Recording
Grabación realizada en directo durante el ensayo y el concierto celebrado el día 8 denoviembre de 2008 en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid

Ingeniero de sonido / Sound engineer
José Miguel Martínez

Edición digital / Digital Editing
Pilar de la Vega

Producción / Production
José Miguel Martínez, Pilar de la Vega

Comentarios / Texts
José Luis García del Busto

Traducción / Translation
Gordon Burt

Diseño gráfico / Design
Pilar de la Vega

Portada / Cover
Miguel Durán-Loriga (1928-1997)
"Composición" CA 1985
Lápiz de color sobre papel
Colección particular

VERSO
Apartado de Correos 10265
28080 Madrid - España
Tel: + 34 91 446 90 94
Móvil: + 34 616 27 30 41
verso@verso.es
www.verso.es
© y (P) 2011 Classic World Sound